

——关于毕业创作论证报告可行性的一点思考

□李国达¹ 李国亮²

摘要:美术学科是一门专业性和实践性较强的学科,我们提倡理论与实践相结合,鼓励学生选择与毕业创作(设计)相关的论题,或者从自身创作出发,阐述与本人专业学习相关的论题,结合个人创作作出较为深入的探讨和阐释。毕业论文与毕业创作二者应互相促进、相得益彰,而非此消彼长、各美其美。文章试图在二者之间寻找一个更为理想的切合点和解决问题的方案,使毕业创作与毕业论文既能体现专业学科特点,又具备一定的理论水准。

关键词:美术学科 毕业论文 毕业创作论证报告

高等艺术院校的毕业生大多会面对这样一个问题,就是毕业论文与毕业创作二者如何兼顾。这一问题不单困扰着即将毕业的学生,也困扰着部分指导教师。

撰写毕业论文是美术专业学科教学的一个重要环节。撰写毕业论文的目的主要有两个:一是对学生的专业知识和专业能力进行一次全面的考核,二是对学生进行科学研究基本功的训练,培养学生综合运用所学专业独立分析问题和解决问题的能力。要写好一篇毕业论文,学生既要系统地掌握和运用专业知识,还要有较宽的知识面,并有一定的逻辑思维能力和写作功底。由此就要求学生既具备良好的专业知识,又有宽广深厚的基础知识。^①

多数高等院校关于毕业生取得学士学位的规定是:“高等院校本科毕业生完成教学计划各项要求,经审核准予毕业,其课程学习和毕业论文(毕业设计和其他毕业实践环节)的成绩表明已较好地掌握本专业的基本理论、专门知识和基本技能……授予学士学位。”这可以看出毕业论文写作的要求、目的以及重要性。经过几年全程参与毕业论文指导、审核工作,在实际教学环节中,笔者发现问题如下:

其一,学生整体写作能力不高。因学科特点所致,一些刚入学的学生文化课成绩较差,虽经过大学阶段的学习,但是期望这部分学生迅速具备较宽的知识面以及一定的逻辑思维能力还是略有难度的,所以其论文写作普遍不被看好。

其二,美术专业学生的学科特点比较鲜明,学生的形象思维能力相对发达,逻辑思维能力则相对偏弱。

其三,部分高校美术专业的师资状况尚不容乐观。其缺少既有深厚理论素养,又兼备丰富实践经验的专业教师指导学生进行毕业创作与毕业论文写作,以至于这些高校美术专业的毕业论文指导、修改与答辩工作都具有一定的难度,甚至出现跨专业评判的现象,这难免会因专业差异和限制而出现纰漏。

其四,毕业论文与毕业创作的双重压力。学生毕业不仅要写论文,还要进行毕业创作(设计),这两项占去了大部分时间,学生一般都在毕业创作的过程中着手论文写作,在毕业论文写作环节着手毕业创作,最终因时间仓促导致选题不宜、深入不够,即使毕业论文与毕业创作早被布置下去,学生也因能力所限,完成的结

果依然是隔靴搔痒,多数学生无法两者兼顾,分身乏术。

以上几个方面直接造成了毕业论文与毕业创作的两难境地。这种高标准、严要求和时间紧的现实状况迫使学生忙于应付,不但导致论文粗俗肤浅,篡改抄袭现象严重,还会给学生留下“法不责众”的负面心理暗示,加剧不良风气的滋生蔓延。

如何解决上述情况,成了摆在我们面前不可回避又亟待解决的问题。毕业论文和毕业创作到底有怎样的关系,它们如何不再被割裂,而互相促进、两全其美呢?笔者试图找到更为理想的解决方案,使毕业论文和毕业创作既能体现专业学科特点,又能达到一定专业理论水准。于是笔者尝试将毕业论文的撰写调整为毕业创作论证报告的方式,现将大体思路论证如下:

第一,美术学科是一门实践性和专业性很强的学科,关于毕业论文的写作,我们提倡理论与实践相结合,鼓励学生选择与毕业创作(设计)相关的论题,或者从自身创作出发,阐述与自己专业学习相关的问题,结合自己的毕业创作,进行较为深入的专业探究和理论阐释。这样的毕业论文具有紧密联系实践的特点,又与纯学术性文章有所区别。因此,学生要防止不切实际地空谈,应阐释自身创作的心得和体会。有一种观点认为,让搞创作的本科生写自己的心得体会是降低了对学生的要求,其实不然,学生要写出生动的切身感受也是不容易的。例如,陈丹青在写作毕业论文时写自己的《西藏组画》创作,题目是《我的七张画》,写得很精彩,有观点、有事实,着笔真挚朴素。该论文从自己的创作实践出发也可以引申出有意义的理论问题,但值得注意的是,经验性的文章严格地说还不是学术论文,可以说是属于学术论文之前的准备,条件成熟时就可以被催化成论文。如我们所熟悉的大家王朝闻,他的很多作品就是由随笔生发而成的。

第二,在毕业论文的类型中,有一种是“设计型论文”,是指在设计新产品、新工程的过程中形成的最佳设计方案,以及对这一最佳方案进行全面论述的文字。尽管具体设计的内容各不相同,表达的形式却是相同的,一般都由设计说明和设计图纸构成。设计图是设计师的语言,它反映了设计的主要成果,是实施设计的依据。它给我们带来了启示:学生创作作品的深层思考、技法语言、运用技巧和工作的具体状况等,对于从事实践的师生有很强的借鉴意义,教师可以通过这些了解学生的创作动态及想法,并让学生通过直观的方式,将创作中的具体细节以平实的表述方式呈现出来,这不仅对教师了解作品有较大的帮助,也使观者从中获得更有价值的借鉴。

第三,在具体操作方面,笔者有细化的要求,一个相对完整的创作方案设计应该包括以下几个方面:

其一,作品主题的文本。作品主题的文本包括作者对于作品的主题精神、情感表达的表述,以及对于作品所涉及的艺术观念、文化观念的深入阐述。主题事件鲜明的新闻性作品、纪实性作品

□ 黄继文

浅谈音乐视唱练耳训练中的西方元素

摘要:视唱练耳是音乐教育与训练中基础的基础,而目前我们视唱练耳训练的很多内容是按照西方音乐的技术角度安排学习程序和选择学习材料的,因此发现视唱练耳训练中的西方元素以及全面理解其在音乐训练中的作用,会有助于音乐工作者、练习者和爱好者加深对视唱练耳的程序、内容和特点的理解。笔者浅谈了匈牙利的柯达伊·左尔丹、德国的卡尔·奥尔夫和瑞士的雅克·达尔克洛兹三位音乐教育家的音乐教学体系对视唱练耳训练的影响,即视唱练耳训练中的西方元素。

关键词:音乐 视唱练耳 训练 西方元素

众所周知,视唱练耳主要包括两大内容:视唱就是看谱唱歌,练耳就是训练听懂音乐的能力,视唱练耳是对视唱与练耳的合称。视唱练耳训练是指培养音乐练习者通过听觉分辨音乐的调式、和弦、音程、节奏和旋律,并看着乐谱准确地演唱或演奏歌曲或乐曲的能力,简单地说就是培养人们看曲就能唱歌或者演奏音乐以及听到音乐就懂旋律的能力的训练。有人还用更为形象直观的语言文字概括“视唱练耳”,那就是“唱”和“听”。

视唱练耳是音乐教育与训练中基础的基础,作为基本乐科的重要组成部分,它有着很强的技术性和艺术性。对于一切从事音乐工作的音乐人和音乐爱好者,无论是教还是学,无论是声乐学习还是器乐演奏,它都是必须被掌握的。视唱练耳训练的意义在于,它不但能培养和提高音乐练习者的音准和对音乐的感知力,还能使音乐练习者完整地演绎音乐作品。由此可见,视唱练耳训练虽不是一门可以直接面对舞台的表演学科,但它是为音乐的传播提供方便统一条件的音乐媒介。

1795年,巴黎音乐学院开始把视唱练耳视为一门基础学科。此后西方音乐学家就开始不遗余力地将各种行之有效的训练方式和教育方法运用到视唱练耳的实践来。在这方面影响力很大的当属匈牙利的柯达伊·左尔丹、德国的卡尔·奥尔夫和瑞士的雅克·达尔克洛兹三人,他们先后提出乐器体验、培养内心听觉和“体态律动”等训练方法,给人一种崭新的视角,长期为音乐界在视唱练耳训练中所推崇使用。我国音乐教育界现行实施的视唱练耳训练,一般也是根据这类西方音乐技术角度来安排教学程序和内容的。上述三人所提出的音乐教育法是他们各自创造的三大音乐训练和教育体系的基础,也是现今音乐界进行视唱练耳训练中特征最为明显的西方元素。

谈到音乐视唱练耳训练中的西方元素,首先要说到的就是

和历史主题作品还应包括对主题事件的陈述说明。^②

其二,创作图稿。这部分是对作品视觉效果的全方位构思与设计。

关键在于有效的表达与传输。视觉艺术必然要借用图像来表达创作者的感受,学生在创作中偶尔会有一些不确定的东西想要表达。有了想法,需要怎样的技术技巧来完成呢?经指导教师提示,学生可选择那些对自己有意义、有价值的问题,作出解答和表现。创作者不能把想法空洞地描述给他人,要让观者明晰,其只能通过具体的语言表达,不断地完善,使想法落在实体之上。首都师范大学的尚扬教授十分重视创作手稿,他认为一件作品如用十天去创作,真正在画布上画只用三天,之前那七天就是反复把这张画放在脑子里画,并用一张张纸去捉摸和记载。这些不经意随手勾画的手稿,其实是最佳的心得记载,这些东西往往包蕴着创作中最好的趋向和启示,使创作超越粗糙和冲动,使意图逐渐澄明。

所以在实践环节中,笔者要求学生尽可能地把创作构思的各种式样的手稿,哪怕是随意的涂抹,集结起来作为自己的创作历程和心灵轨迹,用这样的方式使学生领悟到视觉艺术的创作路径。

笔者认为:不在教学主干内的活动常常更能在教学中产生作用。艺术专业教学和其他学科教学的不同之处在于艺术教学具有随机性。若要引发师生间共同的讨论和思考,师生就必须共同参与,学生要把这种计划随机地记录下来,而这就是创作(设计)完成的轨迹。

其三,对具体的实施过程和如何完成的问题,也要做个记录,包括如何用已掌握的技术来完成作品。

其四,应该考虑如何展示,考虑作品以何种方式面对观者,这些在创作和设计过程中应有所体现。

其五,这种毕业创作论证报告的方式也完全适用于指导教师,他们对此更为敏感、熟悉和认真。这种方式一定会调动师生共同参与的积极性,成为良性互动的开始。它通过近距离和最为直接的观察和反映,将展现教师富有创意的教学方式,以及师生心智灵感迸发的心理过程,实践性与探索性并重,可以有效涉及绘画、雕塑、设计、动画等各个专业领域。

随着国内高校美术专业教育建设的日趋完善,许多专业院校正努力实施专业学位的转型,我们可以尝试转变思路,让毕业论文更契合专业性的特点,更好地调动师生共同参与的积极性,变毕业论文与毕业创作左右为难为两全其美。

注释:

①皮道坚.美术创作与论文指导.高等教育出版社,2009.

②张元.油画教学·材料艺术工作室.北京大学出版社,2007.

(作者单位:1.内蒙古赤峰学院美术系
2.厦门大学艺术学院)

编辑 杨婷